

Instituto Politécnico

Universidad Nacional de Rosario Universidad Nacional de

**Ficción, Escenas
y Teatro**

Lenguajes

Artísticos I

1º Año

Cód. 19106-20

Malena Espinosa
Patricia Ghisoli

Dpto. de Extensión Cultural

Masterización: RECURSOS PEDAGÓGICOS

Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín

Universidad Nacional de Rosario.

“Lenguaje Dramático I”

Cuadernillo de 1° año.

2020

Lic. y Prof. Malena Espinosa- Prof. Patricia Ghisoli

Departamento de Extensión Cultural

Introducción al lenguaje teatral

Es posible considerar al teatro como un fenómeno de *comunicación*, ya que cuenta una historia en la que podemos identificar los siguientes elementos: un *emisor*, un *destinatari o receptor*, un *mensaje*, un *canal* y un *código*.

Como emisor señalamos al actor o la actriz, como receptor (activo) el público, como canal el espacio que comparten actor/actriz junto con los y las espectador/as en vivo, como código a los sistemas de signos con coherencia interna, que serán los que se utilicen con el fin de contar el mensaje: la obra.

Por lo tanto, cuando alguien hace algo y alguien lo observa se establece la unidad mínima requerida para que haya teatro. Ahora bien, ¿esto es suficiente? No. Esto nos invita a introducir el concepto de la *convención teatral*.

Los intérpretes se constituyen como tal desde que un espectador, es decir, un observador externo, lo mira y los considera como “extraídos” de la realidad circundante y como portadores de una situación, un papel y una actividad ficticios o, al menos, distintos de su propia realidad de referencia. Pero no basta con que ese observador decida que tal persona interpreta una escena y que es, por lo tanto, un actor o una actriz; también hace falta que el observado sea consciente de que interpreta un papel para su observador y que, de este modo, la situación teatral quede claramente definida. (Pavis, 2000, p.71)

Esto implica que la actividad teatral pertenece al campo de la ficción y tanto quienes lo hacen como los que lo observan lo saben.

Si bien decimos que el teatro forma parte del plano de la ficción, este puede impactar en la realidad. Pensemos en este ejemplo: Cuando en una escena vemos a un personaje lastimado, ¿pedimos a gritos la presencia de un médico en la sala? No, porque sabemos que es mentira

(ficción). Lo que efectivamente puede suceder es que cuando salimos de ver una obra podemos pensar diferente, conmovernos, etc., modificando nuestra realidad más allá de la sala.

Resumiendo: necesitamos como mínimo dos personas para que se establezca la convención teatral: actor/actriz y espectador/a o público, compartiendo el mismo tiempo y el mismo espacio y siendo conscientes del carácter ficcional del teatro.

Con lo dicho anteriormente, relacionamos el concepto de **Convivio**: El acontecimiento convivial es experiencia vital intransferible...hay que vivirlo. Es experiencia territorial y efímera. Comienza en el momento en que efectivamente se reúnen en el espacio y el tiempo, de cuerpo presente y en relación de proximidad los artistas, los técnicos y los espectadores. (Dubatti, 2007)

Hasta aquí todo el análisis correspondiente al plano de la realidad, mientras que a continuación buscaremos analizar lo que corresponde a la ficción: la estructura dramática.

La estructura dramática

“La estructura es un método de análisis, una organización de elementos que crea un soporte para la situación dramática”. (Gonzalez de Díaz Araujo, Trozzo, Montero, Sampedro, Salas, 1998, p.34). Y el drama es una obra literaria escrita para ser representada. De la conjunción de estas dos nociones proviene la estructura dramática que consta de determinados elementos interdependientes entre sí, ya que ninguno de ellos pueden faltar. Cada elemento interactúa con otro y está presente en cualquier historia. Estos son:

- Entorno
- Personaje
- Conflicto
- Acción

El **entorno** hace referencia al espacio-tiempo de la ficción (no el escenario) en el aquí y ahora. Además hace referencia a las circunstancias dadas que son: “otorgadas por el texto y luego completadas en el proceso de creación; se refieren a las condiciones en que se desarrolla la escena.” González de Díaz Araujo et al. (2000) Un ejemplo: un bosque, de noche. Circunstancia dada: estamos perdidos.

El **personaje** es interpretado por los actores y las actrices y tiene características propias dadas tanto por el autor como por el intérprete.

El **conflicto** se genera en el personaje por la presencia de un obstáculo que impide la realización de su objetivo. Es importante aclarar que el conflicto no es el obstáculo, sino lo que éste produce: las tensiones y fuerzas en pugna que deben tener un desarrollo para ser comprendidas por el público y generar su interés. Profundizando en el análisis del conflicto, decimos que de acuerdo a su origen, puede clasificarse en: conflicto con el entorno, conflicto con otro/as y conflicto con uno mismo.

Con el entorno. “La fuerza opositora se sitúa de lo que rodea al personaje. Hay algo fuera de él que le impide lograr su objetivo.” González de Díaz Araujo et al. (2000) Ejemplo: Diluvia y no puedo salir.

Con otro/s. “La fuerza opositora proviene de otro u otros sujetos. Es el tipo de conflicto más frecuente en el teatro.” González de Díaz Araujo et al. (2000)

Con uno mismo. “Es el estado de conflictividad interna. La fuerza opositora se ubica dentro del mismo sujeto. Generalmente son problemas de conciencia, dilemas, que ocurren en el interior de los personajes.” González de Díaz Araujo et al. (2000)

En todos los casos es sumamente importante no perder de vista el objetivo que se plantea cada personaje, para qué y por qué hace lo que hace.

La **acción** es “toda conducta voluntaria y consciente tendiente a un fin determinado transformadora del aquí y ahora.” González de Díaz Araujo et al. (2000)

Es posible consultar ejemplos de estructura dramática en los siguientes links:

Alessandro, J. (2015) *Componentes de la estructura dramática*. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=1rJkAX3_IU

LUEDSA Producciones (2017) Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=2r3v66eyaXc>

¿De qué manera construimos los personajes?

Nociones y diferenciaciones entre Rol y personaje

El Rol está dado por la función social que representa el personaje, por ejemplo: estudiante, albañil, árbitro de fútbol, locutora entre otros. A este rol, el/la autor/a, los actores y las actrices le suman características propias que componen concretamente al personaje. Ejemplo: Yo, Juana, le brindo al personaje mis características físicas, invento una forma de caminar que imagino tiene ese personaje e incorporo los datos que el autor menciona -como puede ser el hecho de ser anciana-.

Lenguajes que intervienen en el teatro

Como mencionamos anteriormente, si nos detenemos a reflexionar sobre el código (en término de elemento de comunicación), podemos decir que emplea diversos sistemas de signos para emitir su mensaje. Pero partiendo de la noción de que el teatro no posee un lenguaje absolutamente propio, en todo hecho teatral conviven tres lenguajes: el visual, el sonoro y el literario que se manifiestan en la puesta en escena.

Pavis (2011) en su libro llamado Diccionario del teatro, define la puesta en escena como

“Actividad que consiste en la organización, dentro de un espacio y un tiempo de juegos determinados, de los distintos elementos de interpretación escénica de una obra dramática”(p. 363)

El lenguaje visual, o plástico parte del trabajo del actor/actriz: su modo de recorrer el espacio, sus movimientos, sus gestos, sus posturas, las relaciones espaciales con sus compañeros, etc., y también de las decisiones tomadas respecto a la escenografía, el maquillaje, el vestuario, la iluminación y los objetos que estén en escena que combinan colores, formas, volúmenes y texturas.

El lenguaje musical se genera en las siguientes fuentes:

A- La voz de los y las intérpretes. (pudiendo ser sonido o palabra)

B- Todo lo que suena dentro del convivio. (pudiendo ser la musicalización de la obra, sonidos incidentales o efectos sonoros)

El plano literario es el que provee una fábula sobre la cual abordar una escena o bien, directamente brinda la obra completa para ser representada. Ahora bien, no en todos los casos constituye el punto de partida de la obra, inclusive puede ser el punto de arribo. Muchas veces es posible partir de la improvisación con algunas reglas de juego claras o establecidas.

Diferenciación entre textos: texto dramático y texto espectacular

Si partimos de un texto de autor (Shakespeare, entre otros) podemos decir que estamos trabajando con un *texto dramático*, que es aquel que se escribió para ser actuado, para ser puesto en escena.

Por otro lado, nos referimos a texto espectacular como el resultado concreto del texto dramático puesto ya en escena. En otras palabras sería el espectáculo en su totalidad, en el que participan *autor/a, director/a, técnicos/as y actores/actrices*.

Cabe aclarar que “la naturaleza del texto dramático es literaria pero también escénica aunque en un plano de representación imaginario-mental. A diferencia del texto espectacular, cuya naturaleza escénica no es imaginaria-mental sino real, tiene estatuto de realidad física.”

(Dubatti,J.,1999, p. 52)

A quien se dedica a crear textos teatrales /dramáticos se lo denomina dramaturgo/a.

“A partir del siglo XX, se ha desarrollado la llamada “dramaturgia del actor”, incorporando la personalidad de los actores al proceso de construcción dramática. El término dramaturgia se ha extendido también a los quehaceres de los directores y otros técnicos y creativos teatrales. Se habla por lo tanto de la dramaturgia del director, del iluminador, del vestuarista o del escenógrafo, refiriéndose a su particular lectura del texto dramático y de su traslado al escenario.” Publicación colaborativa recuperada de

<https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgia>

El texto dramático está compuesto por los **diálogos** y las **didascalias**. Estas últimas son las indicaciones del/a autor/a para contextualizar, describir o caracterizar elementos de la escena o de los personajes.

Ejemplificamos mediante un extracto de la obra Romeo y Julieta:

“ESCENA PRIMERA

(Verona, una plaza pública)

(Entran Sansón y Gregorio, armados con espadas y escudos)

SANSÓN. A fe mía, Gregorio, no seguiremos cargando insultos.

GREGORIO. No. Porque no somos burros de carga.” Shakespeare, W. (1994), p.43.

Circo criollo, Sainete criollo. Grotesco criollo.

En Argentina el teatro tiene una tradición que se origina proveniente de la mezcla de varias culturas. Una de esas primeras tradiciones fue el Circo criollo. Se distinguió por su carácter autóctono y humilde, ya que se convirtió en un género popular que reflejaba la vida rural del interior del país. Esto es muy importante dado que representó las costumbres de gauchos y nativos y no las europeas.

Circo Criollo:

Se desarrolló durante los años que comprenden desde 1880 a 1890, como género propiamente argentino. “Los historiadores afirman que el circo criollo fue el primer espectáculo que puso en juego algo de la identidad sudamericana, por haber sido el primero que dejó de imitar las artes provenientes de Europa, tiene sus inicios a mediados del siglo XVIII en Argentina y Uruguay.(...) Realizaba sus presentaciones en carpas que iban de pueblo en pueblo, su significación ha sido destacada en todas la referencias al teatro rioplatense, sobre todo lo relacionado con la actividad de los Hermanos Podestá ya hacia finales del siglo XIX. Se trataba de un espectáculo con pista circense y escenario, donde las obras teatrales jugaban el rol artístico más importante. Se caracteriza por tener dos partes, la primera de habilidades y la segunda de representación de un

drama criollo. El primer y más famoso drama es el titulado Juan Moreira, que representa la historia del gaucho perseguido por la ley.” Publicación colaborativa. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Circo_criollo

Material ampliatorio de consulta: enfoco.tv (2015) *Pioneros del teatro Argentino: Circo Criollo*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=DXKQLI9xeN0&list=PLZIREo0fiFbmDAMUZ5f38ZvnHl4UCmqFu&index=6>

A continuación contextualizaremos dos géneros teatrales que han sido precursores de lo que es el teatro hoy en día en Argentina. Ellos son el **Sainete criollo** y el **Grotesco criollo**.

Ambos géneros surgen como consecuencia de las grandes corrientes inmigratorias post-guerras mundiales del siglo XX, especialmente en la zona rioplatense. La mayoría de dichos inmigrantes provenían de España y de Italia, pero también y en menor proporción llegaron de otras naciones. Lo curioso de esta situación es que si bien Argentina propició su arribo ofreciéndoles trabajo en ciudades prósperas, la realidad económica no alcanzó tales expectativas. Como consecuencia, los inmigrantes debieron instalarse en conventillos, conviviendo en habitaciones hacinadas y entre miembros de distintas nacionalidades, por lo tanto diferentes idiomas y culturas. El patio se transformó así en un espacio capaz de permitir otros encuentros.

El teatro fue atravesado por esta realidad ya que convirtió estas situaciones (amorosas, malos entendidos, etc.) en comedias. En ellas se conjugan la comicidad, la danza, la música, la perspectiva crítica y la sátira. Así nació el Sainete, cuyos protagonistas fueron los propios inmigrantes y el lenguaje recupera la mezcla de idiomas, que dieron lugar al lunfardo (que no es más que una jerga coloquial rioplatense).

Material ampliatorio de consulta. enfoco.tv (2015) *Pioneros del teatro Argentino: Sainete*

Criollo. Recuperado de

<https://www.youtube.com/watch?v=skk0imZVsi4&list=PLZIREo0fiFbmDAMUZ5f38ZvnHI4UCm>

[qFu](#)

Como contracara del género Sainete, a partir de 1930, el grotesco criollo mantiene a los inmigrantes como sus protagonistas. La diferencia reside en su giro hacia la tragedia como resultado de diversos factores: Argentina, lejos de ser la tierra prometida, no satisface las expectativas económicas y sociales con las que arribaron y una sensación de fracaso y desarraigo se apodera de la población y de los escenarios. Sus obras dejan de reflejar el espíritu festivo de los patios, para centrarse en el interior de las piezas como metáfora de la soledad y la angustia.

Material ampliatorio de consulta: enfoco.tv (2015) *Pioneros del teatro Argentino: Grotesco.*

Recuperado de:

<https://www.youtube.com/watch?v=x2rsLqz6m2s&list=PLZIREo0fiFbmDAMUZ5f38ZvnHI4UC>

[mqFu&index=2](#)

En el cuadernillo de textos teatrales podremos encontrar ejemplos de estos géneros.

Referencias bibliográficas

Buttaro, E. (1976). *Antología del género chico criollo*. Buenos Aires: Eudeba 1° Edición

Castagnino, R. (1984). *Teoría del Teatro*. Buenos Aires: Editorial Plus Ultra, 4ª edición.

Díaz Araujo G. (1998). *El teatro en la escuela. Estrategias de enseñanza*. Buenos Aires: Editorial Aique.

Dubatti, J. (1999). *El teatro laberinto. Ensayos sobre teatro argentino*. Buenos Aires: Editorial Atuel

Dubatti, J. (2007). *Filosofía del Teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad*. Buenos Aires: Editorial Atuel.

González de Díaz Araujo y otros, (1998) *El teatro en la escuela. Estrategias de enseñanza*. Buenos Aires: Editorial Aique.

Marco, S. y otros (1974) *Teoría del Género Chico Criollo*. Buenos Aires: Eudeba 1° edición.

Serrano, R. (1981). *Dialéctica del trabajo creador del actor*. Buenos Aires: Grupo Editor “Colección Teoría Teatral”.

Shakespeare, W. (1994). *Romeo y Julieta*. Traducción de Pablo Neruda. Buenos Aires: Editorial Losada.

Páginas web

Alessandro, J. (2015). *Componentes de la estructura dramática*. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_1rJkAX3_IU

enfoco.tv (2015) *Pioneros del teatro Argentino: Sainete Criollo*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=skk0imZVsi4&list=PLZIREo0fiFbmDAMUZ5f38ZvnHI4UCmqFu>

enfoco.tv (2015) *Pioneros del teatro Argentino: Grotesco*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=x2rsLqz6m2s&list=PLZIREo0fiFbmDAMUZ5f38ZvnHI>